

插花一点通

CHAHUA YIDEANTONG

插花造型设计

主编 马德

CHAHUA ZAOXING SHEJI

副主编 刘翠兰 郭运香

湖北科学技术出版社

5.1

J525.1

68

插花造型设计

CHAHUA ZAOXING SHEJI

主编 马德

副主编 刘翠兰 郭运香

湖北科学技术出版社

插花造型设计

主 编：马 德

副 主 编：刘翠兰 郭运香

策划编辑：刘 玲

责任编辑：刘 玲

封面设计：王 梅

版式设计：戴 旻

制 作：武汉正佳印务有限公司

湖北科学技术出版社出版

武汉市武昌黄鹄路75号

邮政编码 430077

印刷 湖北恒吉印务有限公司

邮政编码 430077

787mm × 1092mm 16开

4印张

2003年2月第1版

2003年2月第1次印刷

印 数 0 001-4 000

ISBN 7-5352-2854-2/S·318

定 价 25.00元

图书在版编目(CIP)数据

插花造型设计/马德编著. —武汉:

湖北科学技术出版社, 2003.2

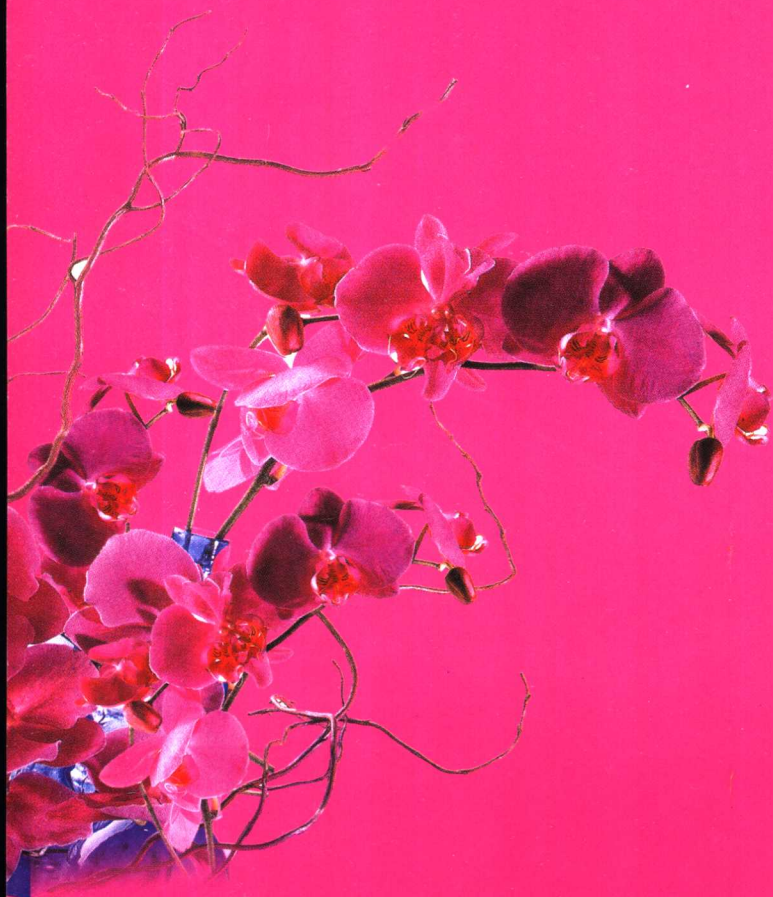
(插花一点通)

ISBN 7-5352-2853-4

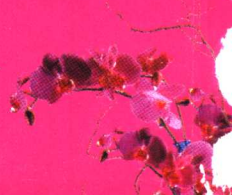
I. 插... II. 马... III. 插花—装饰美术—造型设计 IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)

第060667号

Handwritten text in Chinese characters, likely a title or description, located in the lower-left quadrant of the page. The characters are written in a cursive style.

Mu Lu

目 录

一、西方 式插花制作

1. 扇形插花	7
2. 三角形插花	9
3. 半球形插花	11
4. 倒“T”形插花	13
5. 圆锥形插花	15
6. 水平椭圆形插花	17
7. 三棱锥形插花	19
8. 新月形插花	21
9. “L”形插花	23
10. “S”形插花	25

二、东 方式插花制作

1. 直立形插花	33
2. 倾斜形插花	35
3. 下垂形插花	37
4. 直上形插花	39
5. 水平形插花	41

三、东 西方插花艺术的 比较及发展趋势

1. 西方风格插花的特点	46
2. 东方风格插花的特点	49
3. 东西方插花风格比较	53
4. 世界插花艺术的发展趋势	57
5. 东西方插花欣赏	60

浅谈

陈雄立

艺术，做为人类的精神食粮，起着传播并交流思想感情的作用，同时，给人以美的享受。中国传统绘画，所以能源源不断地发展，是因为自古迄今，始终遵循着客观物象与主观感受融为一体的原则。

即古人所说：“外师造化，中得心源。”所谓“心源”，正是体现了人是创造艺术的主人，辩证统一而不是自然主义；重“心源”而不会成为绝对主义。在历史的长河里，得以产生无穷的生命力。

郑板桥曾题：“胸中之竹，并不是眼中之竹。”“手中之竹，又不是胸中之竹”。道出了自然与创作关系的妙谛。写意画有如抒情诗，其造型是情景交融的产物。生活是无穷无尽的，表现生活的手段自然也是无穷无尽的。祖国传统绘画正是在这样无穷尽的变化中发展的。石涛曾说：“借古以开今”，“我以我法”。这应该是绘画继承与发展的规律与要则吧！

利用水墨写意技法画鹿，在古代绘画中还不多见。我自一九五二年学画后，在一九五六年又从李苦禅先生学习写意花鸟画，到一九七二年才开始想去表现“鹿”这一为人们所喜爱的动物。鹿的优美形态，通过神话，壁画、雕塑等在人们心目中，早已构成了一种高于生活的形象，因此画起来比较难，尤其是用中国笔墨来造型更要靠我们自己去创造了。画鹿首先要造型和笔墨两方面进行练习。鹿的体态矫健多姿，而且无一处不“紧”，这就要求笔墨功夫的素养：要能在严谨中求“松动”，首先要通过速写与默写掌握其动态、结构。速写也可以从两方面来要求：一部分是为记忆鹿的体态结构所画，这部分可以局部深入地画，也不求画成一只完整的鹿，从头、体、四肢等难点分别去刻画，直到记忆中“呼之欲出”为好；另一部分速写，则应捕捉各种姿式，动态：首先要求将一只鹿的动态画得熟练，然后再画多只鹿在一起的场面。这样来记忆生活里的形象与结构，为运笔用墨准备条件。

在运用笔墨画鹿时，首先要试验并了解：①笔墨、水、生宣纸等的特性，在以笔墨组合成型的前提下，要注意鹿身上的水墨效果：如浓淡、干湿、焦的墨色变化，下笔要大胆、肯定、准确、有力。为此就要多练习，好象京剧武打动作，演员在台下不知要练多少次，才能在台上刹那间博得观众的掌声。

画鹿在以淡墨完成体态后，脊背及尾

墨线要行笔较快，否则容易显得“滞”，鹿身上的墨点是代表了白斑，这是写意法的特点，点时要注意聚散，不能完全按真实分佈去画。鹿腿在人们印象中是很细的，为了夸张其矫健灵秀之态，可以适当地把小腿部拉长，这有如白石老人画虾，将一对钳夹拉得很长，方显得比真虾还“够劲”。因而画鹿腿要瘦而硬，如同书法一样用中锋，方见弹性与力度。

鹿头是以点虱法，聚墨成形，墨色宜适中，主要是画上额，眉骨、鼻骨，留一个“白脸”，以便画出又黑又大的眼睛，点睛时注意用焦墨，笔酣墨饱才能神气十足，而且画得比真鹿比例要大些，勾眼皮后画出眼睫毛，这样才能显出精微处的传神之妙。

鹿的五官是非常富于表情的。要注意大姿式里的小变化：两耳向前或向后，感觉是完全不同的。眼的角度不能画平，要结合头盖骨的形状。而鼻画得一定要小，微向上翘，有嗅动的感觉。总之，头部是鹿最精妙的部分，若头部欠妥，就不能再向下进行了，因此要在骨骼与肌肉的解剖关系上格外细心揣摩。

关于画动物的造型问题，齐白石老人曾题：凡画动物，欲不似，画家本来不能为，欲似又不能免俗，此画难处。”画鹿也是如此，从“眼中之竹”到“胸中之竹”是要经过提炼，概括，以至夸张、变形的艺术再创造过程的。苦禅先生曾说：“画家如上帝，创造自己笔下的万物。”他画鹰即是综合提炼了：鹰、鹫、雕诸猛禽的特点。画竹鸡也是综合了竹鸡、石鸡、鹌鹑的特点。我今画鹿便以此法，融合了黠鹿、梅花鹿、马鹿、麋鹿以至驯鹿等形态特点，舍去鹿与其他动物的共性，保留鹿类的特性而成。

……当我们对鹿写生时，会感到在鹿场里的鹿，并不都是很美的，有些甚至很不好看，这就需要艺术的再创造，因此我将鹿的身躯缩短，小腿加长，颈部的曲线加强，至于公鹿颈部的毛加厚，再配上雄奇伟丽的大角，便可得呦呦欲鸣的神态了。鹿的习性和睦友善，所以自古称为祥瑞者，我们今太画鹿也正是将生活中的和善灵秀之美集于一身——以缘物而寄情吧！我近些年画了一些写意以至泼墨的鹿，只是想做为一种探索而已。今择选一些习作付梓面世以供同好者互相切磋，

陈雄立 敬谢！

西方式插花制作

本书展示的是造型花艺设计，主要以西方式插花造型花艺为主。它具有大堆头式插花的特点，给人以绚丽多彩，五彩缤纷的视觉效果。构图讲究均衡与对称，比例与协调。西方式插花又称图案式插花，起源于欧美，强调花型整体的几何形状，注重花材颜色的配合，花枝数量多，花叶繁密，颜色浓艳热烈。

西方式插花的构成

无论是鲜花或人造花，西方式插花按其整体造型的位置可分为三部分：线条花、焦点花以及填充花。

线条花 线条花是插花造型中最基本的因素之一，线条花的功能决定造型花的形状、大小和方向，起着骨架作用。一般选用穗状或挺拔的花或枝叶，如剑兰、蛇鞭菊、银芽柳等。

焦点花 焦点花又称兴趣中心、视觉中心或中心花，是指花材中的特殊形状及团块状花。一般插在造型的中心位置，是视觉集中之处。因此要特别选用丰腴、鲜明而富有特色的花材，如百合、鹤望兰、红掌等。菊花、马

蹄莲、月季、香石竹、非洲菊等团块状花也可衬托焦点或用作焦点花。

填充花 西洋式插花的传统风格是大块几何图形组合，其间隙很少，要使线条花与焦点花和谐地融为一体，需填充花来过渡。填充花通常选用花型细小，丛状或羽絮状的花或枝叶作填充花材，如孔雀草、满天星、珍珠梅、文竹、天冬草、山西草等都是很好的填充花材。

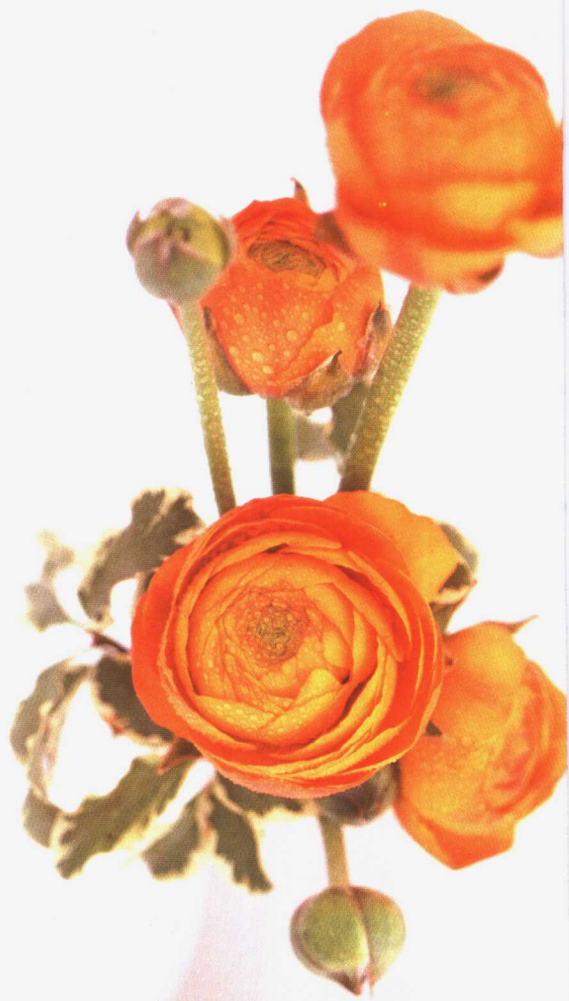
西方式插花的准备工作

插花是用心来创作的一种艺术，花型可表达心态。插制时，要把握花材组合的三要素：即色彩组合，质地协调组合，花语花意组合。

首先是花材的选择，插花前先要明确用哪些花材进行构图，而花材的确是要依据插花作品的用途来确定。其次在插制之前或插制过程中，必须整理好花材，这样做一方面是为了能在作品中展现出花材美好的一面，另一方面是为了插制的方便性，除去多余的分枝，突出主枝，剪掉无花无叶的秃枝及部分老枝。

插花时花泥的作用是固定花材并为之提供水分。所以使用前要注意，花泥一定要浸透水分，如果外湿内干，将对花材的保养不利，花材的茎部要切成斜角，这样插入花泥时，所占用的面积大，切口便于花材吸水。

以上工作准备完毕后，就可以开始鲜花的插制了。插花时，为了便于花材的保鲜，可以准备一个装水的塑料桶，把所需的花材放在水桶中，花材尽量准备充足。

西方式插花造型要求

● 避免花朵排列成一直线，产生呆板、僵硬的感觉，插制时要注意花朵间的相互位置，在平衡中插出造型，而不是简单地摹仿直线。

● 避免花枝交叉，插制时花枝按造型方向顺插，留出每个花枝的角度及位置。

● 避免花朵大小一致，朝向一致，插花是自然花材的造型，外型较固定，但每朵花不能插得太机械。

● 避免花朵夹挤，花与花之间不要挨得太紧，尤其两朵相同花之间不要夹不同的花，否则造成不协调感觉。

- 避免台阶式插法，每朵花要逐渐上升呈递补或递减的自然变化。
- 避免遮盖花朵，插花时应注意每一朵花与每一片叶所起的作用，不应相互遮挡。
- 把握插制时花朵与叶的虚实结合，不应过于丰满或堆砌。
- 避免上下比例失调，产生头重脚轻的感觉，应将重心向下移动。

扇形插花

SHANXING CHAHUA

扇形插花构图简洁宏伟，适用于会客室、饭店、酒店、总服务台等场所，也可用于一些大型的庆典活动。

插
花
造
型
设
计

花材：黄菊、白菊、小菊、排草、情人草、大叶黄杨、散尾葵、扶郎

在花泥的后1/3处居中插入主枝黄菊，再取2枝黄菊平插于花泥两侧，后部则以散尾葵作背景。

花材插入次序是先插最中间的花材，再插最两边的花材。中心花材选择红色团状花，其余的团状花采取从后至前逐层插入，高度逐层降低，第二层花朵的高度低于第一层花朵的1~1.5个花头，前后层次花朵交错，避免重叠，而且均在主枝的范畴之内。

花材插入次序是先插最中间的花材，再插最两边的花材。中心花材选择红色团状花，其余的团状花采取从后至前逐层插入，高度逐层降低，第二层花朵的高度低于第一层花朵的1~1.5个花头，前后层次花朵交错，避免重叠，而且均在主枝的范畴之内。

备好插花容器、花泥、花材、透明胶、双面胶及裁纸刀、干擦布。先将红色拉花绕在花篮的提手上，然后把花篮底部压平，铺上锡纸，调整成一边高一边低，把花泥放入篮中，将锡纸前后分别剪开，用透明胶将其粘在藤边上，把整个花篮的藤包住，用线状花材——菊花构造花型的骨架。

用情人草、小菊、大叶黄杨作点缀，使花朵在绿叶的衬托下，显得格外艳丽自然，插制完毕，再洒上清水。

1. 中心花材从上至下应自然成弧形，以此为轴线，两边的花材均衡对称。
2. 插制过程中必须运用花材的阳面，给人以生机活力感。
3. 左右两边的花材必须以中心花材为轴心，向左右两边自然倾斜，以保持造型的平衡与统一。
4. 注意插花要诀：上轻下重，上散下聚，动静相宜，虚实结合。
5. 也可在扇形花型不变的情况下，在花篮的藤边平插入排草，以山西草代替草杨叶，其间点缀紫色小菊和小白菊，最后以满天星作点缀。注意配花和配草不应高于主花红玫瑰，以强调造型的平面感或立体感。

三角形插花

SANJIAOXING CHAHUA

三角形插花属单面观插花，它适合摆放在饭店的大堂或客房，在商务礼仪中的应用也很广泛。

插
花
造
型
设
计

花材：散尾葵、排草、百合、扶郎、情人草、康乃馨、蓬莱松、叶上黄金、小菊

1

以散尾葵、排草作背景，呈三角形散开，三角形插花的形状就确定下来。

2

将红色扶郎、百合、康乃馨从后向前逐层插入，其长度不超过线条花构成的空间，插制过程中始终保持三角形构图不变，在花泥的后1/3处居中插入主枝康乃馨，向后倾斜不超过 15° ，在花泥前1/3处平插2枝康乃馨或扶郎，每支的长度不超过主枝的2/3或1/2，然后在花泥的正前方平插1支剑兰或香水百合，长度不超过主枝的1/4，第一主枝与第二、三枝构成等腰三角形。

3

插入填充花材即小菊、叶上黄金等使作品丰富。

插花造型设计

插花一点通

1. 中心花材要选用花朵大、花形美、颜色艳的花材。中心焦点花材的长度应保证其插入后位于整个作品的2/3。
2. 三角形框架确定后，依次插入花材的角度应稍向外斜。注意花材的长度和插入角度，使所有花材构成一个明朗而平滑的三角形图案。
3. 衬叶插入也应成三角形，长度可稍长，配草和碎花要插得均匀，其高度不能挡花枝的视线。

一点通

半球形插花

BANQIUXING CHAHUA

半球形插花形状规整，呈四面可观赏花，它较适合会议和餐饮桌摆放。

插
花
造
型
设
计

花材：排草、大叶黄杨、百合、小菊、红色康乃馨、情人草

2

在底部四周的每2枝定位花之间平插1枝蓝色勿忘我，空缺处点缀小菊，以大叶黄杨作填充。最后，在底部四周平插入排草，使整个作品更加丰满。

一点通

1. 确定好插花的框架，如整体形状不大，插制两层即可，第二层成 45° 斜插于第一层两朵花之间。当整体形状较大时，应插制三层或多层，每层花材均应比前一层花材短5厘米左右。
2. 配草与碎花插入应均匀，高度应低于花材，不得挡住花朵视线。
3. 半球形插花的整体形状应取决于其被装饰桌面的大小。
4. 插制时注意花材上下左右弧度，使作品保持半球形不变。

